

На правах рукописи

Семизорова Любовь Борисовна

**Особенности развития отечественного искусства гобелена
(на примере творчества художников Екатеринбурга
рубежа XX-XXI вв.)**

Специальность 17.00.04

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Екатеринбург – 2011

Работа выполнена на кафедре искусства интерьера ГОУ ВПО
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»

Научный руководитель

кандидат архитектуры,
профессор
Чуваргина Нина Павловна

Официальные оппоненты:

доктор архитектуры, профессор
Колесникова Татьяна Николаевна

кандидат искусствоведения
Раскин Анатолий Михайлович

Ведущая организация

**ФГАОУ ВПО «Российский
государственный профессионально-
педагогический университет»**

Защита состоится «   »   2011г.   в ____ч.   на заседании
диссертационного совета Д. 212.286.08 по защите докторских и кандидатских
диссертаций при ГОУ ВПО «Уральский государственный университет
им. А. М. Горького» по адресу: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, ком.
248.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО
«Уральский государственный университет им. А. М. Горького»

Автореферат разослан «__»_____2011г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор социологических наук,
профессор

Л. С. Лихачёва

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Необходимость более глубокого и всестороннего исследования искусства гобелена обусловлена тем, что для изобразительного искусства XX-XXI вв. характерно размывание границ между его отдельными видами и жанрами. Этот процесс имеет место и в декоративно-прикладном искусстве. Убедительной иллюстрацией к сказанному может служить и творчество екатеринбургских художников, занимающихся созданием гобеленов. Искусство гобелена обусловлено творческим осмыслением художником связи его произведения с культурно-исторической и предметно-пространственной средой, для которой оно предназначено. Произведение существует как часть ансамбля, декоративность его формы проявляется через показ внешних ансамблевых связей, оно имеет двойную природу - утилитарную и художественную. Деятельность современного художника декоративно-прикладного искусства занимает промежуточное положение между чисто художественной деятельностью и материальным производством. Огромный опыт, накопленный мастерами художественного текстиля Екатеринбурга, требует систематизации, изучения тенденций, направлений, определения причин того или иного развития искусства гобелена. Значимость выбранной теме придает тот факт, что востребованность и интерес к произведениям ручного ткачества растет. Работы екатеринбургских мастеров все чаще встречаются в экспозициях художественных салонов, музеев и в интерьерах.

Степень научной разработанности проблемы. Искусство гобелена изучалось и искусствоведами и художниками.

Во второй половине XX в. были предприняты попытки создать теоретическую базу изучения отечественного гобелена, которые, и нашли отражение в работах и научных трудах М.Аграновской, Н.Анурова, С.Бескинской, Н.Воронова, В.Елизарова, Т.Зиновьевой, Р.Коваль, Н.Монаховой, Н.Степенян, Т.Стриженовой, Н.Уваровой, Г.Векиловой, В.Видука, Л.Жоголь, С.Калниете, М.Некрасовой, О.Негневицкой.

Исследования Н.Соловьева раскрывают особую роль гобелена в интерьере советского периода. Различные вопросы стилистики, композиции и нововведений в произведениях художников, занимающихся гобеленом, были выявлены в трудах В.Савицкой, И.Рюминой, Л.Крамаренко. В конце XX – начале XXI вв. исследование развития гобелена отразилось в статьях, выставочных каталогах и книгах таких авторов, как Л.Крамаренко, Н.Цветкова, Н.Аникина, А.Васильченко, Т.Анфилова, М.Зариф, Л.Калинушкина, Т.Лещенко, Ю.Мамонтова, М.Новикова, О.Орешко, М.Путиловская, К.Сокольский, О.Ворончихина и др.

Процессы, происходившие в искусстве отечественного гобелена второй половины XX в., проанализированы в многочисленных статьях журнала «Декоративное искусство»: «Игра с пространством в интерьере» (Пугачева Э. 1987 № 1), «Слово к молодым» (Рождественский К. 1977 № 2), «Гобелен, архитектура, музыка» (Рюмина И. 1976 № 12), «Декоративно-прикладное искусство Ленинграда» (Тарановская Н. 1977 № 6), «Искусство Советской Туркмении: исторические традиции и современная практика» (Стародуб Т. 1985 № 4), «Удачи и просчеты гобелена» (Шмакова А. 1987 № 6), «Молодость России» (Юренева Е. 1987 № 7).

Новые изменения в искусстве современного гобелена рассматриваются в ряде источников Международной Сети Internet: «Ручное узорное ткачество. Традиции и современность 2005 <http://www.newsvo.ru>», «Народные промыслы и ремесла 2006 <http://www.op-art.ru>».

Важный этап в теоретическом осмыслении развития ручного ткачества Екатеринбурга – многочисленные каталоги с выставок посвященные декоративно-прикладному искусству, где прослеживается процесс расцвета в художественной культуре Екатеринбурга рубежа XX – XXI вв. Особо это отмечено в каталогах «Культурное достояние Урала и Сибири» 1995 года, В.Елизарова «Екатеринбург художественный 275 лет» 1998 года, В.Малинова «Мой край родной» 1999 года.

С момента основания в 1993 году в Уральской государственной архитектурно-художественной академии специализации «Художественный текстиль», художественная культура Екатеринбурга меняется, появляется интерес к ручному ткачеству. Начавшее формироваться в современном образовании Екатеринбурга искусство гобелена нашло отклик в учебном пособии Г.Храмцовой «Ручное ткачество» 2008 года. В нём значительное внимание уделено иллюстративному материалу и практическим занятиям.

Базу исследования составил анализ источников, которые впервые обрели научную форму. Это каталоги выставок музея изобразительного искусства г. Екатеринбурга, материалы натурного изучения художественных работ мастеров, обобщение публикаций местной и центральной периодической печати. При изучении творчества художников, занимающихся гобеленом, были обобщены материалы центра народных промыслов, научно-исследовательские работы, электронные источники, посвященные как отдельным художникам, занимающимся ручным ткачеством, так и их произведениям, которыми богат советский период времени.

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования является создание общей картины формирования и развития ручного ткачества на примере творчества екатеринбургских художников рубежа XX – XXI вв. в контексте общероссийских тенденций декоративного искусства. Это потребовало решения ряда задач:

1. На основе изучения ручного ткачества разных поколений отечественных художников второй половины XX в. и региональных особенностей художественного текстиля выявить основные этапы становления и развития отечественного гобелена.
2. На основе анализа стилевой эволюции творчества ведущих мастеров второй половины XX в. определить тенденции и направления формообразования в гобелене.
3. Выявить недостаточно изученные в искусствоведческой литературе особенности развития екатеринбургской школы ручного ткачества рубежа

XX-XXI веков и ее связь с творчеством поколения отечественных мастеров второй половины XX века.

4. Рассмотреть развитие выставочной деятельности, художественного образования, возникновение художественно-общественных объединений в Екатеринбурге как региональных составляющих.

Объектом исследования являются монументально-декоративные композиции в технике ручного ткачества, созданные советскими и постсоветскими в том числе, екатеринбургскими художниками второй половины XX – начала XXI вв.

Предметом исследования является история формирования и эволюция ручного ткачества во всем многообразии его разновидностей (объемная пластика, шпалера, гобелен в виде объемной «круглой» конструкции, использование ворса, авторского ткачества и др.), рассматриваемых как целостное явление с учетом закономерностей и особенностей, происходящих в ручном ткачестве процессов, эволюция его стилового своеобразия в России и Екатеринбурге.

Границы исследования. Работа ограничивается изучением закономерностей формирования и развития особенностей в технике ручного ткачества на рубеже XX-XXI вв. Пространственные рамки ограничиваются городом Свердловском – Екатеринбургом.

Методологическая основа исследования. Изучение екатеринбургского гобелена требует комплексного подхода:

- метод сравнительно-исторический; выявляются различия художественного творчества отечественных мастеров второй половины XXв. и художников Екатеринбурга рубежа XX – XXI вв.;
- метод искусствоведческий; выявляются стилистические особенности той или иной работы мастеров второй половины XXв. и региональные особенности гобелена художников Екатеринбурга рубежа XX – XXI вв.

Теоретическое значение исследования заключается в том, что на основании изучения произведений ручного ткачества екатеринбургских

художников рубежа XX-XXI веков разработана методика определения их места, значимости и атрибуции. Результаты составляют обобщенную картину развития ручного ткачества в современной художественной жизни Екатеринбурга и могут служить источниковедческой базой для дальнейших научных исследований.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в музейном деле при атрибуции произведений ручного ткачества, составлении каталогов, а также в педагогической деятельности при разработке курсов лекций и практических занятий для более широкого применения нетрадиционных видов ткачества и ориентация на пространственное восприятие.

Научная новизна:

Впервые изучен и систематизирован материал о ручном ткачестве екатеринбургских мастеров конца XX – начала XXI вв. Работа является первым специальным исследованием, где проведён сравнительный анализ произведений ручного ткачества советских художников второй половины XX века и современных мастеров Екатеринбурга, а так же показаны принципы формирования школы ручного ткачества в Екатеринбурге на рубеже XX-XXI веков. В научный оборот введены новые источники в виде каталогов выставок и иллюстративного материала натурного исследования объектов ручного ткачества.

Положения выносимые на защиту:

1. Ручное ткачество составляет один из важных пластов отечественной культуры. Сложившись под влиянием профессионального искусства и народного творчества различных национальностей, проживающих на территории СССР, ручное ткачество на рубеже XX-XXI вв. стало самобытной и яркой областью художественного текстиля. Со второй половины XX в., когда страна переживает серьезные перемены в своём развитии, искусство гобелена также проходит несколько этапов эволюции.

В своем развитии искусство гобелена прошло три последовательных этапа:

Первый этап сформировался в 60-80-е годы XX в. В 60-е годы произошел расцвет национальных школ Закавказья, Прибалтики, Украины, Белоруссии. Использовались национальные традиции, производились эксперименты с формообразованием. Сюжеты гобеленов были тесно связаны с социальной тематикой, прославляли идеологию того периода. В конце 70-х-начале 80-х годов идет активное развитие новых качеств. В творчестве молодых художников появляется иной подход к содержанию декоративного искусства, меняется тематика, большее предпочтение отдается общечеловеческим философским темам. Активно развивается монументальный текстиль.

Второй этап пришелся на конец 80-х-начало 90-х годов XX в. Произошел некоторый спад в развитии ручного ткачества, молодые художники мало заинтересованы этой деятельностью, в большинстве своем гобеленом продолжают заниматься мастера старшего поколения.

Третьим этапом можно считать период конца 90-х-начала 2000-х годов. В это время открываются групповые и персональные выставки, художники начинают активно участвовать в экспозициях и выставлять свои произведения. Складывается такое явление, как художественная галерея. На рубеже XX-XXI вв. возрождается интерес к ручному ткачеству. Оно развивается старыми мастерами с привлечением новых молодых художников.

2. В развитии ручного ткачества органично сосуществовали три основные тенденции. Одна из них восходит к европейскому средневековью, основывается на гладком ткачестве (шпалера), реалистическом изображении, тонкой проработке деталей, живописном колорите. Вторая тенденция опирается на народное искусство различных национальностей России: национальные узоры, применение ворса, яркое декоративное колористическое решение. Третья тенденция характеризуется поисками нетрадиционных форм создания гобелена, происходят эксперименты с композиционным решением полотна гобелена, полотно отходит от стены, создается объемно-пространственная композиция, комбинируются разные

технологии ручного ткачества. Художникам второй половины XXв. свойственно стремиться показать свое авторство в искусстве ручного ткачества, проявить творческую индивидуальность.

3. Выявляя особенности и своеобразие искусства гобелена ведущих мастеров Екатеринбурга рубежа XX-XXI вв., можно сделать вывод, что активизация художественной жизни явилась существенной частью того целого, что представляло собой духовное и культурное поле Екатеринбурга.

В гобелене екатеринбургских художников присутствует активная пластика и плоскостное композиционное решение прибалтийского гобелена, орнаментальная стилизация белорусского, использование объемного ворсового ручного ткачества восточного ковра и авторское виденье каждого художника, свой философский образ в композиции. В содержании екатеринбургского гобелена почти полностью отсутствуют влияние политизации и идеологии, присущие советскому ручному ткачеству. Гобелен становится более человечным, теплым, истинно художественным. Для него характерны: колористические и фактурные откровения, структурно-пластические новообразования, усложненная ритмическая трактовка цвета, формы и объема в пространстве.

Утверждение декоративным искусством своего равноправия с другими видами художественного творчества привело и к метаморфозе гобелена: от классического плоскостного - через фактурно-рельефный - к самостоятельным текстильным конструкциям, создание которых невозможно без одновременного использования приемов ткачества, живописи, скульптуры.

Изучение творческой практики указанного периода позволяет утверждать, что екатеринбургские художники способствуют развитию гобелена путем организации художественно-общественных объединений, участию в выставочной деятельности. Мастера ручного ткачества делают редкие заказы для частного интерьера.

4. Опыт творческой деятельности художников ручного ткачества рубежа XX-XXI вв. сохраняет актуальность и имеет ценность для культурного развития Екатеринбурга и всего уральского региона. Сложность и неоднородность профессионального искусства в ручном ткачестве, сосуществование в нем различных стилей, школ, течений, тенденций, индивидуальностей не дает возможности выявить единую, преобладающую, концепцию его взаимодействий с народным искусством. Эти отношения меняются от прямого подражания образцам народного творчества различных ветвей региональных национальных школ до полного отрицания традиций авангардом, который, благодаря длительности своего существования и развития во времени, сам оформился в традицию. Однако в целом «ученое» искусство не может не быть связано с народным мышлением, образным и метафорическим строем народной культуры, с народным эпосом и мифологией, которые органично входят в жизнь любого художника в процессе его воспитания и развития, даже помимо его желания.

Изучение региональной ветви ручного ткачества на примере конкретного города имеет значение для понимания общих процессов развития отечественного ручного ткачества, для исследования закономерностей изменения и расширения языка современного изобразительного искусства и перспектив его совершенствования.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования отражены в ряде публикаций, в том числе в двух статьях, опубликованных в научных изданиях, входящих в перечень изданий, рекомендованных для опубликования научных результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения.

Также результаты исследования изложены на международной научно-методической конференции «Развитие региональных архитектурно-художественных школ в контексте историко-культурных традиций» (Казань, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 2005); докладах и сообщениях («Вторые Худояровские чтения», Нижний Тагил,

Уральское училище прикладного искусства 2005); всероссийской научно-технической конференции («Наука. Промышленность. Оборона», Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет, 2006).

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Искусство интерьера» и кафедры «Композиционно-художественной подготовки» Уральской государственной архитектурно-художественной академии.

Структура диссертации. Диссертация разделена на два тома. Основная часть (первый том) состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, который включает 151 публикацию на русском, английском языках, электронные источники. Объем основной части составляет 142 страницы.

Приложения (второй том) включают две таблицы, 175 иллюстраций и хронологического списка художников.

Основное содержание диссертации

Во введении определен предмет исследования и актуальность избранной темы. Сформулированы цели и задачи, дан обзор источников, разъяснена методика научной работы, представлено развитие взглядов на творчество отечественных художников, занимающихся ручным ткачеством на рубеже XX-XXI вв.

В первой главе «Гобелен России второй половины XX века» исследуются особенности развития творческой деятельности советских художников, отражаются основные этапы эволюции становления гобелена данного периода и в дальнейшем их влияние на современных художников.

В первом её параграфе «Технологические и художественные особенности различных видов ткачества» рассматриваются возникновение понятия «гобелен», технологические и художественные особенности разных видов ручного ткачества. Описывается разнообразие технологических, материальных и композиционных возможностей создания

гобелена и других видов ткачества. Анализируются художественные приемы воплощения творческих идей с использованием разных видов нитей (шелковые, шерстяные, синтетические). Носителями художественных идей могут быть гобеленовое панно, гобеленовый занавес, текстильные скульптуры, объемно-пространственные композиции, эксклюзивные тканые покрывала и подушки, ширмы, фрагменты одежды, ковры.

Во втором параграфе «Отечественный опыт создания гобеленов во второй половине XX в.» исследуется отечественный опыт создания гобеленов во второй половине XX в. Анализирована историческая ситуация, сложившаяся в отечественном ручном ткачестве, так как предпосылки зарождения гобелена конца XX – начала XXI вв. подготовлены предшествующим развитием искусства. Творческая практика второй половины XX в. показала, что новая концепция, основанная на свободе пространственного мышления, резко повысила требования к пластике формы, к активности цвета и линии не только в монументально-декоративном искусстве, но и в станковом – в живописи, скульптуре, графике. Эти тенденции существенно отличались от средневекового прямого подражания живописному полотну или фреске, где строго ограничивались рамки ткачества.

Утверждение декоративным искусством своего равноправия с другими видами художественного творчества привело и к метаморфозе гобелена: от классического плоскостного через фактурно-рельефный к самостоятельным текстильным конструкциям, создание которых невозможно без одновременного использования приемов ткачества, живописи, скульптуры. Новое художественное явление, по традиции называемое «гобеленом», – сложный синтетический сплав, вобравший в себя черты сразу нескольких жанров и выступающий в бесчисленных ипостасях: от «тканописи» до «текстильной» пластики. Если прежде гобелен, как и фреска, был неотъемлемой частью архитектуры, то есть представлял собой произведение монументального искусства, то он со временем становится произведением

станковым, более мобильным и разнообразным как по форме, так и технике исполнения.

В ручном ткачестве появился интерес к фактуре, текстуре и пластическим эффектам поверхности тканей. В свою очередь это потребовало от художника освоения всего богатейшего наследия искусства гобелена и ковроткачества прошлых лет и эпох.

Стало важным сочетать в гобелене в единой гармонии цвет и фактуру, яркость и блёклость, гладкость и шероховатость, плотность и ажурность. Мастера экспериментировали с изготовлением новых красителей. Использовали для этого натуральные природные материалы: цветы, листья, корни, мох, кору, все это значительно расширило рамки творческих возможностей художника.

Эксперименты художников следовали один за другим: колористические и фактурные открытия, структурно-пластические приемы, усложненная ритмическая трактовка цвета, формы и объема. Поиски новых структур и фактур привели к использованию синтетического сырья, к сизали, к шнурам, коже, овечьему руно, конскому волосу, металлическим нитям, которые вводились в ткань наряду с такими «вечными» ткацкими материалами, как шерсть, лен, конопля, шелк. Полотно натягивается на деревянные, пластиковые или металлические конструкции. Гобелен не просто принадлежит стене, он «парит» в воздухе, существует как объемная композиция. Гобелен переступил последний порог условности – оторвался от стены. Модернизировалась и сама технология ткачества. Наряду с классическими методами (шпалера), скрывающими основу, мастера вводят более свободную систему переплетения, показывающую и основу (делают сквозные прорези), и саму структуру ткани, перемежают грубые стежки с мелкими, ажур – с плотной тканью, добиваясь постоянной игры контрастов.

Гобелен в XX в. с полным правом был назван «активной пластикой». Опыт, накопленный отечественными художниками второй половины XX в., заставляет по-иному оценить специфику искусства ручного ткачества.

В третьем параграфе «Этапы развития искусства гобелена периода второй половины XX в.» исследуются этапы формирования ручного ткачества, где гобелен был подвержен законам воздействия не только ткачества и живописи, но и пластики, и тем самым он включался в новую систему пластического мышления, которая опиралась на новое восприятие пространства, времени и внутренней структуры предмета.

В качестве первого этапа развития ручного ткачества второй половины XX в. можно выделить период 60-80-х годов XX в. Произошел расцвет национальных школ советских республик, опирающихся на народные традиции. В 60-е годы в Закавказье, Прибалтике, Украине, Белоруссии развиваются национальные традиции, производятся эксперименты с формообразованием. Помимо прославления в сюжетах своих композиций таких традиционных тем, как космос, труд и других, созвучных идеологии того периода, художники все чаще выбирают темы природы, красоты и другие, более доступные индивидуальному сознанию. В конце 70-х – начале 80-х годов многие художники оставались в «плёну» мышления предшествующего десятилетия, и мифологизация стала уже особенностью не отдельной личности, а «коллектива». В данный период активно развивается монументальный текстиль, так как при строительстве общественных зданий было обязательным выделять средства на «художественную отделку».

Сравнивая особенности творчества мастеров ручного ткачества бывших союзных республик, можно увидеть их интерес к самым разным пластам истории национальной культуры. В 60-х годах в России – это обращение к шитью, фреске и миниатюре Древней Руси. В работах художниц В. Платоновой («Московская Русь»), Н. Абрамовой («Русская быль») виден лаконизм цветовых сочетаний, проработка деталей в рисунке композиций. Эти мастера придерживаются гладкого ручного ткачества, с тонкой живописной цветовой проработкой, что отличает их от художников

данного периода времени, которые уже смело, экспериментируют с формой и цветом.

Грузинские художники того же периода, занимающиеся гобеленом, придерживаются строгого изящества грузинского народного костюма, классической завершенности старинной стенописи и наивной прямоты росписей. Все это просматривается в работах Х. Мтвралашвили и Т. Нуцубидзе и соседствует с колористическими поисками Г. Кандарели.

Умение преображать декоративную узорчатость, традиционную для ковроткачества, в мощь монументального панно, следует отнести к работам киргизского художника Д. Уметова – «Хозяин гор», «Танец радости» и др. Художник соединил технику переплетения ворсового ковра и шпалеры.

Художники Прибалтики черпают вдохновение в мозаиках и в работах монументалистов 20-х годов. Это можно увидеть в гобеленах второй половины XX в. рижского мастера И. Скуиня «Времена года». Мастер объединил традиции старинного гладкого ткачества с виденьем нового гобелена как картины, состоящей из нескольких отдельных панно.

Начало 70-х годов, это период авангардных поисков отечественного декоративного искусства, атмосфера возникновения новых форм, фактур, материалов и пространственных решений в создании гобелена.

Период конца 80-х – начала 90-х годов XX в. можно рассматривать как второй этап развития гобелена. Происходит некоторый спад в развитии ручного ткачества, так как в большинстве своем гобеленом продолжают заниматься мастера старшего поколения, а молодых художников мало. Плодотворно работают такие художники, как А.Воронкова - заслуженный художник России. Ее монументальные работы предназначены для декоративного оформления общественных интерьеров – кинотеатров, театров. Продолжает свое творчество петербургский мастер декоративно-прикладного искусства И. Яблочкина. Она создает авторские работы в технике ручного ткачества с конца 70х годов.

Оказалось, что профессиональная подготовка молодых художников не дала им навыка самостоятельной работы над публицистической тематикой, однако потребность двигаться в этом направлении у некоторых художников явная. Это время истории противостоящего «соцреализму» неофициального искусства, в котором художники хотели работать по-новому.

Третий этап начинается с 90-х годов по 2000 год. Период в искусстве не однозначный. Происходит некое возрождение интереса к ручному ткачеству. У старых мастеров появляются ученики. Помимо мастеров, занимающихся гобеленом еще во второй половине XX века, многие из которых остались верны своему делу и в данный период времени, вскоре появляются новые молодые художники. Художники центральной России, такие как Н. Цветкова экспериментируют с композиционным решением в гобелене. («Средние века», «Фрески» и др.) Работы похожи на яркую абстрактную графику.

Третий этап оказался временем продолжения сложившихся и наращиванием новых навыков в ручном ткачестве.

В четвертом параграфе «Роль гобелена в отечественном интерьере второй половины XX в.», определяется роль гобелена во внутреннем пространстве общественных зданий. В отечественном интерьере образные характеристики внутреннего пространства общественных зданий решаются с использованием гобелена как элементов объединяющих или разделяющих внутреннее пространство помещений. Можно сказать, что в общественных зданиях применение гобелена было тесно связано с интерьером, и это явление активно развивалось во второй половине XX в. Примером подобного решения являются кафе «Ленинград» в Риге, ресторан «Перл» в Таллине, гостиница «Киев» в Киеве и др. Гобелен «Голубой» в гостинице «Ленинград» в Санкт-Петербурге (художники Н. Еремеева, Н. Моисеева, М. Ганько, И. Рахимова) служит своего рода связующим звеном между вестибюлем и холлом, композиционным центром, благодаря которому осуществляется взаимосвязь одного пространства с другим.

Декоративный текстиль занял одно из ведущих мест в оформлении общественных интерьеров второй половины XX в. Можно выявить некоторые его виды. Во-первых, это исторически сложившийся вид обогащения поверхности стены плоскостными композициями. Во-вторых, использование гобелена как средства разделения внутреннего пространства (стационарные тканые перегородки, мобильные занавесы, ширмы.). Наконец, функционирование гобелена как объемно-пространственной композиции с использованием комбинированных форм ручного ткачества (плоскостных, объемных, объемно-пространственных).

Введение гобелена в ансамбль интерьера вызвало серьезные изменения и в самом развитии жанра, повлекло появление новых принципов композиционного решения, расширило применение материалов и техник, привело к усилению монументальных начал. Гобелен стал синтетическим видом искусства, произошло размытие границ соединивших в себе живопись, скульптуру, архитектуру.

Во второй главе «Развитие искусства гобелена Екатеринбурга на рубеже XX-XXI в.в.» исследуется развитие и особенности ручного ткачества мастеров искусства и влияние концепций художественного образования на выбор творческого пути молодых художников. Изучение путей развития изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства на рубеже XX-XXI вв., когда происходили крупные изменения в социальной сфере, менялся политический строй страны, менялось мировоззрение народа, представляет определённый научный интерес и является актуальным для современного искусствоведения. Изменения, произошедшие в художественной деятельности этого периода, были столь значительны, что не могли не затронуть всех видов и жанров искусства. Картина этих общих изменений преломляется в различных регионах в зависимости от конкретных условий жизнедеятельности художников. В русло этих бурных процессов не мог не попасть и художественный текстиль г. Екатеринбурга. Существо проблемы настоящего исследования можно определить как изучение путей

развития искусства России на рубеже XX и XXI веков на примере развития ручного ткачества г. Екатеринбурга.

В первом её параграфе «Особенности искусства гобелена ведущих мастеров Екатеринбурга», рассматриваются особенности ручного ткачества на примере творчества ведущих мастеров Екатеринбурга. Названный рубеж оказался переломным в истории гобелена и отличался своими взлетами и падениями, появлением многих художественных объединений и ярких индивидуальностей. Как и в большинстве областных центров, в Екатеринбурге наблюдалось развитие и переплетение нескольких художественных процессов, их определенный подъем в начале XXI в.

Современное понимание традиций ручного ткачества предполагает существование двух направлений: традиционного текстиля как вида декоративно-прикладного искусства и направления, вобравшего в себя влияние формы других видов прикладных искусств и архитектуры. Накапливая опыт творческой деятельности, екатеринбургские художники конца XX – начала XXI вв. организовали свои творческие мастерские, подобные комбинатам художественного фонда. Это организации с широким спектром услуг, куда могут прийти не только люди, решившие приобрести для своего интерьера авторский гобелен, но и художники, не располагающие достаточной производственной базой и возможностями для исполнения своих творческих замыслов.

В ручном ткачестве екатеринбургских художников присутствует интерес к фактуре, пластике полотна гобелена, текстуре. Это потребовало от мастера освоения опыта и знаний искусства гобелена и ковроткачества прошлых лет.

Происходят эксперименты с разными материалами и формой. Художники часто отходят от традиционного виденья гобелена. Изделие может быть любой геометрической формы, скульптурой. В гобелене сочетаются разные виды изобразительного искусства.

Такое направление в ручном ткачестве, как объемно-пространственный гобелен, активно развивающийся в советский период времени, продолжает свое развитие и на рубеже XX-XXI в.в.

История екатеринбургского гобелена с середины 80-х гг. XX в. была связана с творчеством Н. Казанцевой. Анализируя работы Н. Казанцевой и сравнивая их с гобеленами советских художников этого периода, следует отметить технологическую и композиционную близость с работами художников 70-х гг. XX в. М. Адамсон («Многослойный»), Х. Каукси («Пейзаж») и латвийской художницы М. Звирбуле. В произведениях Казанцевой угадывается влияние абстрактной живописи советского периода.

Известны в Екатеринбурге гобелены Р. Фасиховой. В 1981 году она, живописец по профессии, увлеклась ручным ткачеством. В ее работах отдаленно присутствует нюансный колорит латвийской художников Э. Вигнере, И. Яблочкиной («Серия натюрмортов») и М. Гринфельде («Кто достанет звезду»). Это проявляется в цветовом контрасте, богатстве колорита, высокой насыщенности цветовых отношений. В ее работах есть декоративность, живописно-штриховая манера гладкого ткачества и подобие цветной графики. Она создала такие работы, как «Цветущий миндаль» (1987), «Сенокос» (1988) и другие.

В искусстве Урала и Екатеринбурга значимо творчество Т. Бураковой, специалист в области художественного проектирования, театральной одежды, занавесов, гобеленов, декоративных панно. Исследуя гобелены Т. Бураковой, можно утверждать, что цветовое решение гобеленов отечественных художников, таких как Э. Розенберг («Море», «Наездники») и Г. Кандарели («Защитим мир») повлияли на создание ее работ. В некоторых ее работах присутствует подобие стилизованной каймы ковров советского периода. Художница является учредителем и художественным руководителем мастерской «Татьяна Буракова». Ее гобелены: «Дух дерева», «Белая лошадь», «Сад камней», «Северное лето» выполнены в единой технике и лаконичны по цвету. Т. Буракова создает работы в технике

гладкого ткачества, применяет стилизованные орнаментальные элементы, предпочитает контрастный колорит, в сюжетах сочетает природные мотивы и фигуративные образы.

В 1980-х гг. развитие искусства гобелена в Екатеринбурге связано с творчеством художницы О. Орешко. Образное решение некоторых гобеленов О. Орешко ассоциируются с работами прибалтийских художников Р. Хеймратса («Отдых») и И. Скуини («Времена года»), М. Речиле («Деревенский хор»). У Ольги Орешко значительное число гобеленов со стилизованной композицией, в которых используется преимущественно гладкое ткачество и тонкая передача цветовых оттенков, изредка в качестве дополнительной фактурной аранжировки в полотно вводится сизаль. Художнице интересно экспериментировать с формой гобелена, с различными видами технологий ткачества. Она использует в композициях сюжеты природы с фигурами людей и животных.

Активно создает гобелены екатеринбургская художница Н. Скакун. С 1980-х годов она занимается созданием гобеленов, которые отличаются богатой цветовой палитрой, многообразием фактур. Ее произведения в технике ручного ткачества: «Ветер странствий» (1983), «Морские глубины» (1997) и другие. Одна из последних работ художницы – гобелен «Побережье». Для его создания она соединяет такие материалы, как шерсть, керамику и кожу. Более всего удаются художнице пейзажные мотивы. В работах присутствуют сочетания хорошо гармонизированных цветовых живописных растяжек. Н. Скакун соединяет в своих работах декоративность и колористическое разнообразие композиционного решения природных мотивов, продолжает в гобелене традицию декоративного панно с разными видами технологий ткачества и материалов.

В различных текстильных техниках: батике и гобелене – работает Е. Манерова. Интересны гобелены из серии «Русская азбука» 2001г., гобелен «Мыслете». В них просматривается влияние древнерусской письменности. В композиционном решении гобеленов Е. Манеровой чувствуется влияние

работ художника советского периода Х. Каукси («Пейзаж»). Она предпочитает изысканные цветовые гаммы, рационально выстроенную композицию, любит работать в цветовых растяжках, иногда использует яркие цветовые отношения. Характерны неожиданные фактуры, она часто пользуется смешанными техниками, любит импровизировать, в линейных ритмах предпочитает диагонали, что в свою очередь ещё более подчеркивает воздушность её композиций. В ее работах присутствует декоративность природных и фигуративных композиций.

Занимается с 1989г. ручным ткачеством Я. Кокушкина. Она училась у Е. Манеровой. Ею созданы гобелены «Тени» (1997), «Зимний ветер» (1998) и многие другие. В работах 1996-1997 годов наметились основные тенденции творческих интересов Я. Кокушкиной. Под впечатлением от состояния природы она создает гобелены-настроения, в которых слегка угадываются объекты растительного мира. Показательной работой является построенный на соотношении темного и светлого сиреневато-коричневый диптих «Настроение» (1997), где тканая поверхность оживляется за счет свисающих волокон упругой сизали. Художница предпочитает помимо гладкого ткачества, эксперименты с различными видами технологий ткачества и с формой.

Исследуя творчество екатеринбургской художницы М. Мартьяновой, следует отметить, что на выбор ее творческого пути серьезное влияние оказало творчество О. Орешко. Гобелены М. Мартьяновой: «Колыбель», «Вид из окна» и другие отличаются пастельными тонами, нюансными цветовыми отношениями. М. Мартьянова создает в текстиле индивидуально окрашенные вещи, но в ее гобеленах прослеживается цветовая проработанность «живописными штрихами» советского художника второй половины XX в. А. Казаряна («Отдых», «Арпа-Севан»). В композиции многих гобеленов художницы присутствует некое цветовое и линейное движение ритмов. М. Мартьянова импровизирует с формой полотна гобелена, ей присуща декоративность природных и фигуративных образов.

Гобелены молодой екатеринбургской художницы С. Прохоренко, сделавшей ряд мини-гобеленов, таких как «След кометы», «Ожидание» и ряд других работ, отмечены экспрессивной яркостью палитры, подчеркнутой декоративностью и графической контрастностью изображений. Композиционно и технологически работы С. Прохоренко наследуют черты работ советских художников, таких как М. Адамсон («Многослойный»), Х. Каукси («Пейзаж»). С. Прохоренко в своих гобеленах для сюжета использует мотивы природы и фигуры животных и людей.

Исследуя ручное ткачество, можно остановиться еще на двух художницах. Г. Храмцова и В. Мухачева – это ученицы О. Орешко, которые продолжают развивать традиции авторского современного текстиля в ручном ткачестве. Г. Храмцова и В. Мухачева – это второе поколение мастеров ручного ткачества в Екатеринбурге. Работам Г. Храмцовой («Она», «Золотая клетка») и работам В. Мухачевой («Птичий разговор», «Сон») присущ локальный природный колорит гобеленов О. Орешко, тонкая колористическая проработка деталей изображения. Однако обе художницы все более тяготеют к пластическим экспериментам в текстиле, использованию фактур, объемной пластики, шпалерного ткачества. Каждую из них отличает неповторимый авторский почерк.

Подводя итог, можно констатировать, что работы молодых екатеринбургских художников отличаются большим разнообразием материалов, технологий, идей, воплощаемых в предметный мир.

Во втором параграфе «Формирование выставочной деятельности в Екатеринбурге» изучается востребованность в выставках посвященных ручному ткачеству. В Екатеринбурге проходит большое число выставок с экспонированием работ, выполненных в технике ручного ткачества. Экспозиции включают в себя самостоятельные разделы, показывают практически все виды современного изобразительного искусства, знакомят с творчеством разных поколений екатеринбургских художников и охватывают профессиональных и народных мастеров. Все это позволяет увидеть картину

развития художественной жизни города. Говоря о развитии ручного ткачества, можно заявить, что екатеринбургская школа гобелена зарождается и можно отметить, что складывается, конечно, она не сама собой, ее основы взяты из особенностей советского гобелена второй половины XX в., но расширение традиционных границ жанра и развитие декоративности – главные ее особенности. Таким образом, становление школы гобелена является примером взаимодействия коллективного опыта исторической художественной традиции и новаторского эксперимента творческой индивидуальности. Это и дает основание говорить о формировании новых тенденций, которые не имели аналогов в прошлом, и пример этому – работы екатеринбургских художников гобелена. Гобелен издавна существует как компонент интерьера; вся история его развития, периоды расцвета и упадка связаны с ролью в архитектуре. Поэтому выставочные гобелены, не могут быть самоцелью, их задача стать работами экспериментальными, смелыми и удивляющими. Цель их - повлиять на основной путь развития гобелена как компонента интерьера.

Третий параграф второй главы «Искусство гобелена в художественном образовании Екатеринбурга» является исследованием взаимосвязи профессионального искусства ручного ткачества и художественного образования Екатеринбурга, поскольку именно система профессионального образования способна сформировать почву для преемственности и развития художественных традиций, обеспечить передачу мастерства от одного поколения художников другому. Город является крупнейшим культурным центром, в области изобразительного и декоративного искусства, в котором функционируют такие крупные образовательные заведения, как Уральская государственная архитектурно-художественная академия и Художественное училище имени И.Д. Шадра. Немалую роль играет один из лучших в России художественных музеев – екатеринбургский музей изобразительных искусств. В Екатеринбурге можно выделить несколько творческих объединений: муниципальный центр народного творчества и

художественных ремесел «Центр Гамаюн», детские художественные школы № 1, 2, 3, в которых преподают основы ручного ткачества.

В 1991г. в Свердловском архитектурном институте (ныне Уральская государственная архитектурно-художественная академия) прошел первый набор на кафедру композиционно-художественной подготовки по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Монументально-декоративное искусство». В 1993г. на кафедре была открыта специализация «Художественный текстиль», в том числе и ручное ткачество. Ведущими преподавателями стали О. Орешко и Н. Лупанова, с 1998г. С. Хабибуллина, Е. Манерова, Г. Храмцова.

В 2005 году при Уральской государственной архитектурно-художественной академии был образован Институт изобразительных искусств, в котором объединились различные художественные специальности, в том числе искусство интерьера, декоративно-прикладное искусство, монументально-декоративное искусство и другие. Кафедра «Искусство интерьера» готовит специалистов по квалификации «Художник-проектировщик» (художественный текстиль). Выпускники кафедры специализируются в области декорирования интерьеров, изучают различные техники и технологии создания текстильных изделий. Широкое применение получило направление по изготовлению текстильных аксессуаров для фэшн-дизайна. В коллектив кафедры помимо опытных мастеров искусства, в качестве преподавателей вошли молодые художники – В. Мухачева, Ю. Грефенштейн, О. Базуева, Д. Плесовских. Под их руководством студентами создан значительный объем интересных произведений в технике ручного ткачества. Они активно экспериментируют с материалом и формой гобелена.

Обучение ручному ткачеству ведется с первого по шестой курсы. Студенты с первых занятий осваивают способы создания разных фактур, в том числе крупнофактурное ткачество, делают копии фрагментов шпалер, практикуют окрашивание нитей различного состава.

Первая дипломная работа в технике ручного ткачества гобелен «Святая Екатерина» был выполнен в 1998г. Автор – С. Хабибуллина, руководитель – О. Орешко. Работа посвящена г. Екатеринбург и проектировалась как панно для Музея архитектуры. Гобелен выполнен в сочетании различных видов ткачества, гладкого и ворсового, он отличается монументальностью языка, строгостью и ритмической согласованностью цветовых и фактурных пятен, богатством и тонкостью колористического решения.

Каждый последующий год (с 1998 по 2008 гг.) среди дипломных работ были произведения в технике ручного ткачества. И. Малкина 2000г соткала крупную дипломную работу «Музыка» для интерьера фойе камерного театра г. Екатеринбурга. Черты монументализма были присущи и этой работе, решенной в крупных фактурах и сдержанном колорите. Декоративная композиция удачно сочетается с нетрадиционной формой полотна гобелена. О. Соковнина защищала дипломную работу в технике ручного ткачества «Масленица» В 2001г., эта работа опирается на традиции народного искусства и в большей степени декоративна.

Уникальна по своей композиции дипломная работа Г. Храмцовой «Она» выполненная в 2002г. В гобелене соединяются плоскостной и объемно-пространственный гобелены, используются крупные фактуры в сочетании с гладким ткачеством, колорит строится в белых и бежевых оттенках, ассоциирующихся с цветом природных материалов, оттенков предзимнего русского пейзажа. В том же году были сделаны работы Н. Кайзер «Хозяйка медной горы» и М.Косенковой «Музыка».

В 2003г. были выполнены дипломные работы: «Серебряные нити» В. Мухачевой, «Танец плодородия» А. Благиной, «Фламенко» К. Савиных, «Северная Венеция» М. Чуваргиной, «По мотивам сказок П. Бажова» А. Ипатова. Данная группа работ отчетливо продемонстрировала две основные тенденции образования, сложившиеся в коллективе кафедры. С одной стороны – это осознанная поликультурность образовательного процесса, когда объектом пристального внимания становится история мирового

искусства, источником вдохновения для художника служит культура восточных или западных стран и народов. С другой стороны - это привязанность к русскому народному искусству и понимание неисчерпаемости его истоков, к культуре народностей, населяющих Россию и региональным проявлениям этой культуры. Во всех последующих дипломных работах эти тенденции эволюционировали и развивались.

М. Мальцева соткала дипломную работу «Крылья» в 2004г., в том же году Т. Павлова защищала ворсовый гобелен «Палеолит», построенный по мотивам пермской наскальной росписи и отличающийся первобытной мощью образов и общего композиционного решения. Высокий рельефный ворс гобелена сочетается с гладкими просветами шпалеры и передает восприятие динамического перемещения символических животных.

Выпускницей Г. Минязевой была создана крупная работа в технике ручного ткачества – «Тысячелетие Казани» в 2005г. К.Калашникова защитила дипломную работу «Космос» в 2006г., тогда впервые был соткан гобелен с применением вставок из элементов горячей эмали. Это был новый шаг на пути экспериментов в использовании комбинированных форм построения гобелена, поисков новой выразительности языка ручного ткачества.

Дипломница Э. Гусейханова создала гобелен «Деревенька» в 2008г. в авторской технике в виде крупного сетчатого переплетения и вставок из классической гладкотканой шпалеры. В том же году Т. Акимова соткала гобелен «Светлое воинство», а М. Гилева создала дипломную работу «Старый Екатеринбург» в смешанной технике. Она соединила ручную роспись и ручное ткачество в виде объемной конструкции на деревянных каркасах.

Многие выпускники продолжают развивать ручное ткачество, участвуют в выставках, впоследствии вступают в Союз художников.

Старшим преподавателем кафедры «Искусство интерьера» Г. Храмцовой в 2008г. было издано учебное пособие «Ручное ткачество» по дисциплине «Основы художественного производства». Целью данного учебного пособия

является подробный и развернутый анализ одного из основных способов обработки текстильных материалов – ручного ткачества. Определяются принципы овладения приемами данной техники, рассматриваются основные материалы и технологии, различные способы работы в материале. Предлагаются структура и последовательность обучения, варианты учебных заданий, приводится иллюстративный материал. Ручное ткачество рассматривается как вид декоративного искусства от его зарождения до настоящего времени. Опыт практической работы кафедры начинает приобретать черты теоретического обобщения. Немаловажную роль в теоретическом обеспечении учебного процесса приобретают лекционные курсы, разработанные Е. Манеровой – строение и анализ тканей, основы ковроткачества.

Во многом благодаря деятельности коллектива преподавателей, выпускников и студентов направления ДПИ (Декоративно-прикладное искусство) и МДИ (Монументально-декоративное искусство), художественная жизнь города начинает меняться: в крупных выставках раздел ручного ткачества становится все более заметным. Появился и успешно развивается новый вид экспозиционной деятельности – выставки учебных художественных мастерских. Проведение регулярных совместных выставок учителей и учеников позволяет следить за эволюцией приемов и средств художественного выражения в гобелене, отслеживать процесс передачи умений мастера ученикам, позволяет пробудить интерес к этому виду художественной деятельности у широких слоев горожан.

Кафедра ориентируется на подготовку специалистов широкого профиля, способных реализовать полученные знания, как на текстильном производстве, так и в индивидуальной творческой деятельности художников-декораторов во взаимосвязи с архитектурным пространством интерьера. В результате исследования особенностей ручного ткачества на примере екатеринбургских художников была составлена таблица (Прил. таб. №2), где выявлены основные принципы развития данного вида декоративного

искусства. Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что в большинстве своём екатеринбургские художники сочетают разные виды технологии и материалов, что объединяет их с художниками советского периода и является основной тенденцией в искусстве в целом.

В заключение подведены итоги работы, сделаны основные выводы, намечены перспективы дальнейших исследований. Общие тенденции, происходящие в искусстве на рубеже XX-XXI вв., проявились в стирании границ между видами и жанрами различных искусств: фрагменты произведений станковой живописи и графики становились частью произведений керамики или текстиля, монументальная мозаика теряла свои масштабы и становилась миниатюрными произведениями ювелирного искусства. Особенно ярко эти тенденции проявились в творчестве мастеров художественного текстиля.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах определенных **ВАК РФ**:

1. Семизорова, Л. Б. Особенности ручного ткачества советского периода второй половины XX в. / Л. Б. Семизорова // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Филология Искусствоведение». Вып. 18. – 2008. – № 3 (104). – С. 167 – 173. – 0,5 п. л.
2. Семизорова, Л. Б. Ручное ткачество в художественном образовании Екатеринбурга на рубеже XX-XXI вв. / Л. Б. Семизорова // Казанская наука. – 2010. – № 10. – С. 372 – 373. – 0,23 п. л.

Другие публикации:

3. Семизорова, Л. Б. Развитие ручного ткачества России в период с 1970 года до наших дней / Л. Б. Семизорова // Вторые Худояровские чтения.

Доклады и сообщения. 25 – 27 окт. 2005 г. – Нижний Тагил, 2005. – С. 190 – 194. – 0,29 п. л.

4. Семизорова, Л. Б. Ручное ткачество России конца XX – начала XXI вв. / Л. Б. Семизорова // Развитие региональных архитектурно-художественных школ в контексте историко-культурных традиций. Материалы междунар. научно-методической конференции (Казань, 5 – 8 дек. 2005 г.). Т. 1. – Казань: Казанский гос. архит.-строит. ун-т, 2005. – С. 185 – 186. – 0,21 п.л.

5. Семизорова, Л. Б. Развитие современного ручного ткачества в Екатеринбурге / Л. Б. Семизорова // Наука. Промышленность. Оборона. Труды VII Всероссийской научно-технической конференции (Новосибирск, 19 – 21 апр. 2006 г.). – Новосибирск: НГТУ, 2006. – С. 410 – 413. – 0,29 п.л.

6. Семизорова, Л. Б. Художественная композиция в ковроткачестве / Л. Б. Семизорова // Архитектурно-художественная композиция: сб. научно-методических трудов № 2. – Екатеринбург: Архитектон, 2007. – С. 229 – 231. – 0,25 п. л.

7. Семизорова, Л. Б. Художественно-образовательный Екатеринбург в конце 20 века [Электронный ресурс] / Л. Б. Семизорова // Известия вузов. Архитектон. 2006. № 13. Режим доступа: http://archvuz.ru/numbers/2006_1/pa2. – 0,21 п.л.